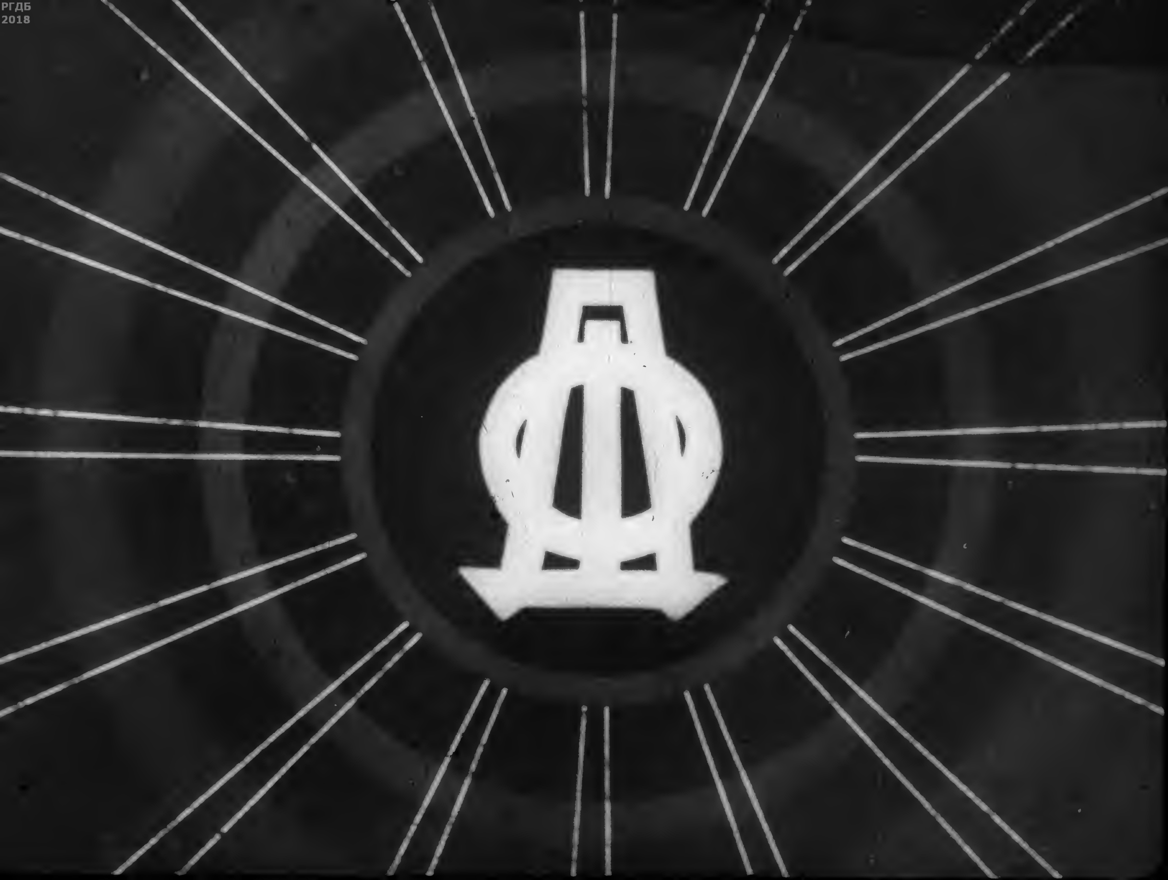

Художник
П. А. ФЕДОТОВ

1815 ~ 1852

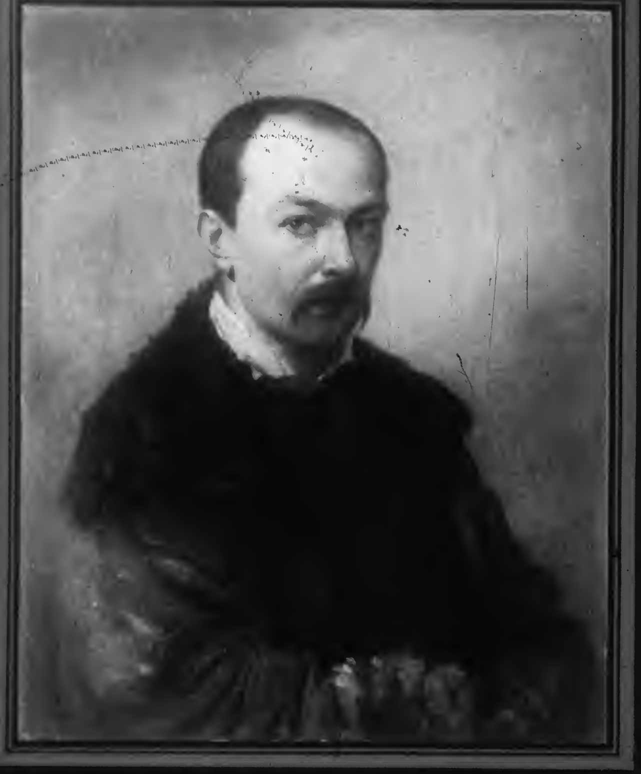
Производство фабрики „Диафильм"
1953 г.

Павел Андреевич Федотов — один из первых русских художников, отдавших своё искусство борьбе за интересы народа, родоначальник критического реализма в русской живописи.

Федотов — современник Гоголя и Островского, Белинского и Герцена. В его произведениях сказалось стремление обогатить живопись достижениями прогрессивной русской литературы.

Творчество Федотова — пример неустанного труда, неутомимой борьбы за новые принципы в искусстве.

„Многому бы народ научил, да цензура мешает...“ — писал Федотов. Учить народ, служить ему — было заветной мечтой художника.

Автопортрет. Масло.

Павел Андреевич родился в 1815 г. в Москве, в семье отставного военного.

Портрет А. И. Федотова, отца художника. 1837 г. Акварель.

Впечатления детства имели большое значение для всего творчества художника. „Всё, что вы видите на моих картинах... — писал впоследствии Федотов, — было видено и даже отчасти обсуждено во время моего детства: это я заключаю как по воспоминаниям, так и по тому, что, набрасывая большую часть моих вещей, я почему-то представлял место действия непременно в Москве“.

Федотов не смог сразу целиком посвятить себя любимому искусству. Окончив Московский кадетский корпус, он служил в Финляндском полку в Петербурге.

Федотов с родными.
1837 г. Акварель.

Федотов — офицер, талантливый поэт, музыкант, много работает и как художник-любитель, посещая рисовальные классы Академии художеств.

Игроки. Около 1840 г. Акварель.

Портреты друзей, зарисовки сцен военной жизни — таковы излюбленные жанры Федотова в эти годы.

Групповой портрет Андрея, Григория и Александра Дружининых. 1840 г. Акварель.

В стремлении достоверно и правдиво изобразить сцены окружающей жизни уже тогда проявилось творческое призвание Федотова — мастера бытового жанра.

Бивуак лейб-гвардии Гренадерского полка. Разбивка лагеря. 1841—1842 гг. Акварель.

Иногда Федотов рисует карикатуры на полковое начальство.

Дивизионное ученье.

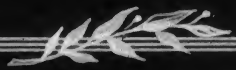
1841–1842 гг. Карандаш, акварель.

Среди ранних произведений художника мы находим и острую сатиру, обличающую взяточничество и чинопочитание.

Передняя частного пристава накануне большого праздника. 1837 г. Акварель.

В 1844 г. Федотов уходит в отставку и целиком отдаётся живописи и графике. Молодой художник ставит перед собой уже более сложные задачи. Его графические произведения, выполненные в технике сепии (рисунок коричневой краской, напоминающей акварель), рассказывают о скорбной доле бедных людей, высмеивают нравы „образованного“ общества.

Вот вздорная барыня, расстроенная болезнью своей собачки, расправляется со своими домочадцами.

Кончина Фидельки. 1844 г.

Собачка умерла. Убитая горем барыня слегла в постель. Пришли доктора. Художник и архитектор проектируют памятник Фидельке.

Следствие кончины Фидельки. 1844 г.

Вот сцена в модном магазине, где изображены представители разнообразных слоёв общества.

Магазин. 1844–1846 гг.

В одном из рисунков художник изображает переднюю офицерской квартиры, которую осаждают кредиторы. В глубине — „господа офицеры“, живущие на чужой счёт.

Передняя офицера (Всё в долг). 1844 г.

Федотов изобличает обман и ложь, господствовавшие в современном ему обществе.

Первое утро обманутого молодого. 1844 г.

Рядом с сатирическими произведениями появляются рисунки, в которых художник рассказывает о безрадостной жизни простого человека в николаевской России.

Художник, женившийся без приданого в надежде на свой талант. 1844 г.

Теме тяжёлой женской доли посвящён рисунок сепией „Бедной девушке краса — смертная коса“ (1846 г.).

Федотовские сепии, проникнутые горькой иронией, гоголевским „смехом сквозь слёзы“, являются значительным шагом на пути к той острой социальной сатире, которая отличает большие живописные произведения художника.

В некоторых из них Федотов впервые выступает как певец народной скорби, посвятивший ряд своих произведений обездоленным людям.

К этому же времени относятся первые опыты Федотова в области живописи масляными красками.

Портрет штабс-капитана Ванновского.
1843–1846 гг.

Хорошо знакомую сцену полковой жизни изобразил художник в эскизе „Приход дворцового гренадера в свою бывшую роту Финляндского полка“ (1843—1846 гг.).

Наивысшего расцвета творчество Федотова достигает во второй половине 40-х годов, когда появляются его лучшие живописные произведения. Советчиком Федотова становится великий русский художник Карл Брюллов.

Павел Андреевич сближается с литераторами из журнала „Современник“, знакомится с революционерами-петрашевцами. К этому времени в творчестве Федотова окончательно складывается метод критического реализма.

Первая законченная картина Федотова „Свежий кавалер“ (1846 г.). В ней изображён самодовольный чиновник, получивший орденский крест и наутро после попойки горделиво демонстрирующий свою обнову кухарке.

В первоначальном варианте художник создал смешную сцену, ещё не насыщенную чувством гневного обличительного протеста.

Утро чиновника, получившего первый крестик.

Сепия. 1844 г.

В картине вместо карикатурного образа чиновника перед нами предстаёт „понаторелая, одеревенелая натура, продажный взяточник, бездушный раб своего начальника, ни о чём уже более не мыслящий, кроме того, что даёт ему денег и крестик в петлицу“ (Стасов).

Свежий кавалер.

Деталь.

Следующая картина Федотова „Разборчивая невеста“ (1847 г.) была написана на сюжет басни Крылова.

Центральным произведением всего творчества Федотова явилась картина „Сватовство майора“, созданная художником в 1848 г.

В картине рассказано о том, как промотавшийся майор решил поправить свои дела, женившись на купеческой дочке. „Поправка обстоятельств“ — так и назвал Федотов сочинённое им стихотворное „предисловие к картине“.

Художник обличает в своей картине „тёмное царство“, в котором господствуют гнусные законы, превращающие брак в сделку.

Невеста смущена приходом майора. Она хочет скрыться в другой комнате, но мать удерживает её за платье.

Рядом изображён купец,
встречающий сваху.
„Он бьётся, пыхтит,
Застегнуться спешит, —
Нараспашку принять
неучтиво“.

А в другой комнате —
„Майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
„Я, дескать, до денежек
доберусь!“

Работая долго и упорно над созданием картины, художник тщательно подбирал каждую деталь, разрабатывал каждый образ, стремясь с наибольшей полнотой отобразить в ней типическое.

„Моего труда в мастерской только десятая доля, — говорил Федотов. — Главная моя работа на улицах и в чужих домах. Я учусь жизнью, я тружусь, глядя в оба глаза“.

В своих графических произведениях Федотов с большой наблюдательностью воспроизводит привычки, манеру поведения людей.

Как люди садятся и сидят. 1846–1847 гг. Карандаш.

На рубеже 40—50-х годов Федотов создаёт ещё целый ряд сатирических произведений в живописи и графике.

Жена-модница. 1849 г. Эскиз. Масло.

Промотавшийся дворянин, скрывающий свою бедность внешней роскошью, изображён в картине „Завтрак аристократа“ (1849–1851 гг.).

Вместе с гравером Бернардским Федотов задумал издать серию „нравственно-критических сцен“. Однако цензура запретила Федотовские рисунки.

В мастерской художника.

1848—1849 гг. Карандаш.

В этих рисунках художник бичует пороки современной ему жизни. Свои рисунки он сопровождает диалогом действующих лиц.

Взяточник. 1848—1849 гг. Карандаш.

Вот квартальный, который не хочет платить извозчику.

Квартальный
и извозчик.

1848—1849 гг. Карандаш.

Вот расчётливая невеста, которую интересует лишь количество крепостных крестьян у её престарелого жениха.

Невеста с расчётом.

1848–1849 гг. Карандаш.

В одном из рисунков достаётся и военным.

Быстрая подготовка.
1848—1849 гг. Карандаш.

Федотов то гневно обличает, то едко издевается над своими героями, то мягко иронизирует.

Капиталисты.
1848—1849 гг. Карандаш.

Своим творчеством Федотов не только разоблачал зло,—он стремился создавать образы положительных героев. В конце 40-х годов появляются лучшие портреты мастера, а в начале 50-х Федотов пишет ряд картин, проникнутых глубокой любовью к человеку.

Портрет
П. Е. Львова.
1846—1847 гг. Карандаш.

Портрет
О. И. де Монкаль.
1846–1847 гг. Масло.

Портрет
Ф. Е. Яковлева.
Масло.

Одна из лучших работ Федотова — портрет Н. П. Жданович (1849 г.) воссоздаёт обаятельный образ девушки, играющей на фортепиано.

В начале 50-х годов Федотов долго работает над картиной „Вдовушка“ (1851 г.), повествующей о тяжёлой судьбе женщины, убитой горем.

Тема трагедии человека лежит в основе всех последних произведений Федотова.

Вдовушка.
Деталь.

Трагическим чувством безысходности проникнута картина „Анкор, ещё анкор!“ (около 1851 г.). Бессмысленна и бесперспективна жизнь человека в царской России — таков смысл этого произведения.

Последние произведения Федотова уже не оставляли повода для смеха. В них раскрывались скорбные мысли художника о жестоком и пошлом мире, губящем человека.

Муж-вор. Около 1851 г. Карандаш, белила.

Федотов умер в 1852 г. в период расцвета своего творчества, тридцати семи лет от роду. Художник стал одной из жертв царской реакции.

Автопортрет. Карандаш.

П. А. Федотов сыграл огромную роль в истории русской живописи. Он был первым русским художником, который сделал произведения бытового жанра, отображающие повседневную жизнь современников, действенным орудием борьбы за интересы народа.

Федотовские традиции развивали Перов, Репин, Маковский и другие передвижники. Эти традиции живы и сегодня.

Конец диафильма

Диафильм составил кандидат искусствоведения
Д. Сарабьянов

Консультант доктор искусствоведения
А. Федоров-Давыдов

Оформил художник Б. Рытман

Редактор Н. Каспэ

Фабрика „Диафильм"
Москва, 131, Лужнецкая набережная, д. № 4А

Д-144-53